PROGRAMA C

LAURA HUERTAS MILLÁN

Ficción etnográfica

Laura Huertas Millán, La libertad (still), 2016

LAURA HUERTAS MILLÁN
Ficción etnográfica
Curadora: Manuela Moscoso

Abril-Junio 2016

Sala C

CUATRO PREGUNTAS A LAURA HUERTAS MILLÁN

Manuela Moscoso: Laura, me gustaría comenzar con tus antecedentes: es evidente que tienes un profundo interés por la cinematografía, y de hecho estás realizando un postgrado que se centra en la imagen en movimiento. ¿Cuáles fueron tus estudios y cómo empiezas a profundizar tu investigación artística en el campo del cine?

Laura Huertas Millán: Empecé estudiando Humanidades en Burdeos. Luego estudié en la Escuela de Bellas Artes de París, donde me di cuenta de que mis procesos tendían siempre hacia el relato y la investigación, una necesidad de articular y especular sobre temas de orden político, dentro y desde las imágenes. Luego en el Fresnoy (escuela francesa de arte y cine) pude desarrollar dos cortometrajes con los cuales descubrí mi pasión por la imagen en movimiento, pero también mi fascinación por el cine como espacio cultural. Esto me llevó a empezar un doctorado de práctica en el 2012 sobre la "ficción etnográfica", un postulado paradójico que he estado trabajando desde siempre en la elaboración misma de mis películas.

MM: *La libertad* es, por lo tanto, uno de los resultados de esta investigación. Antes, sin embargo, creo importante ampliar cómo y cuándo empieza el cine a ser una herramienta etnográfica.

LHM: Al considerar los orígenes mismos del cine, los hermanos Lumière parados con su primera cámara cinematográfica filmando la salida de los obreros de su propia fábrica en Lyon, Francia (*Sortie de l'usine Lumière à Lyon*, 1895), se podría sostener que etnografía y cine han estado desde siempre intrínsecamente vinculados. Este gesto de los Lumière, simple a primera vista, está cargado de contenido antropológico: habla de relaciones de clase, del auge de la industrialización, de los rituales cotidianos, de la economía de una película…

Se dice, sin embargo, que Robert Flaherty (1884-1951) es el primer etnógrafo-cineasta, pero se ha admitido al mismo tiempo que su trabajo tiende a la ficción (varias secuencias de su film *Nanook of the North*, 1922, considerado por varios el primer documental de la historia, son en realidad puestas en escena). Jean Rouch (1917-2004),

otro de los padres de la antropología visual, y una de mis influencias más importantes, hace eco de Flaherty calificando su propio trabajo de "etnoficción". Rouch subvierte la lógica supuestamente neutral y objetiva de la etnografía, incluyendo la noción modernista de auto-reflexividad en el trabajo mismo del antropólogo, creando así, y según sus propias palabras, una "antropología compartida" entre el sujeto que filma y quien es filmado. Entonces, se puede decir que los etnógrafos han incluido el cine en la construcción y desarrollo de esta disciplina, aunque no todos con el mismo rigor auto-analítico de Rouch.

Por otro lado, la etnografía ha sido también herramienta del cine. Muy temprano después de su invención, surgieron una cantidad de formatos fílmicos vinculados con la observación etnográfica. Las bobinas de los exploradores que entraron en contacto con etnias preservadas de toda comunicación con Occidente, por ejemplo. O películas de autores de ficción que subvierten los códigos del film etnográfico, utilizando sus arquetipos para comentar y criticar su iconografía: *Las Hurdes, tierra sin pan* (1932) de Luis Buñuel o más recientemente, *El abrazo de la serpiente* (Ciro Guerra, 2015). Todos estos ejemplos de alianzas entre cine y etnografía trazan una cartografía compleja de relaciones donde se cuestiona también la frontera (hoy considerada obsoleta) entre el documental y la ficción.

MM: Entonces, históricamente el cine etnográfico se utilizó como una herramienta de investigación de la antropología para el análisis, observación o descripción de realidades culturales generalmente no occidentales, en las que de forma recurrente, el "otro" quedaba reducido a una imagen sin contexto. ¿De qué manera tu trabajo conversa con esta historia y desafía las problemáticas que este tipo de cine plantea?

LHM: Mi interés por la etnografía surge del encuentro con un libro en un museo de antropología en Chile. Este libro retrataba un grupo de indígenas mapuche en el jardín de aclimatación de París durante uno de los zoológicos humanos que se llevaron a cabo durante las exposiciones coloniales a principios del siglo XX en Europa. Estas imágenes inaceptables, marcadas por una mirada racista y objetivizante, fruto de un genocidio cometido hacia los nativos de las colonias europeas, me marcaron profundamente. Al interesarme luego por las representaciones del trópico hechas por europeos, tanto en tiempos de las colonias como hoy, se percibe un cierto número de "tics" de puesta en escena: la cámara y el punto de vista ligeramente en picada, los sujetos representados frontalmente, la mirada a la cámara, los vestidos folclóricos, las réplicas arquitectónicas pintorescas, la presencia falsamente enternecedora de los niños.

Cuando empecé a trabajar con la iconografía etnográfica, lo hice con una intención de rebelión hacia su efecto en muchas realidades del mundo. Así, entre 2009 y 2012 realicé una serie de películas sobre la noción de exotismo que exponían y problematizaban los orígenes de la etnografía en el colonialismo. A partir del 2013, empiezo la investigación sobre la "ficción etnográfica", desarrollada en mi doctorado con la que quiero, por una parte, continuar un trabajo de deconstrucción y decolonización de la etnografía y de la

escritura de la historia ya ampliamente desarrollada por varios pensadores modernos y contemporáneos. Además, quiero dialogar con el trabajo auto-reflexivo de la etnografía que cuestiona viejas categorías del "saber" exclusivo para una mirada y conocimiento occidental, para concentrarse en explorar la construcción de esta relación con este "otro". Ahora, me interesan mucho el "surrealismo etnográfico" y los vínculos entre etnografía y psicoanálisis, indagar en la parte inconsciente, opaca, violenta, que reside en el deseo de lo exótico, en la voluntad de viajar para desaparecer o para convertirse en alguien diferente.

MM: Hablemos ahora sí de *La libertad*. ¿Cómo surge este proyecto y qué aspecto del cine etnográfico exploras con él?

LHM: El proyecto surgió de una residencia en Puebla y Oaxaca. Gracias a Arquetopia y a Raymundo Fraga, pude conocer a la familia Navarro, artesanos tejedores en Santo Tomás Jalieza de origen zapoteca, e investigar con ellos cómo el tejido tradicional ha creado un archivo paralelo a la historia oficial de los procesos de colonización, mestizaje e independencia. En este mismo proceso, también aprendí a tejer con la maestra Eufrocina Vásquez López en el telar de cintura. También pude entrevistar al equipo del Museo Textil de Oaxaca, y dialogar con coleccionistas de textiles para entender mejor las dinámicas artesanales locales.

Paralelamente, estuve filmando en la casa de los Navarro el proceso cotidiano del tejido. Al tener la oportunidad de tejer un vínculo con ellos, pude percibir la constelación que gravita alrededor del telar, la ecología y la ética que se construye a la par que se trabaja. Me marcó la omnipresencia de la palabra "libertad" en las conversaciones, y la lucha de los Navarro por construir una existencia en busca de una autonomía económica y social. *La libertad* surge entonces de un diálogo con los Navarro, en el cual trato de pensar junto con ellos las posibilidades de este concepto. No obstante, el film se plantea como una ficción etnográfica, ya que todas las escenas, aunque hayan sido captadas en momentos de la vida cotidiana, son consideradas como puestas en escena; tanto ellos como yo estábamos en un situación performativa creada por el rodaje, conscientes de estar construyendo también una representación.

****

La exposición *Ficción etnográfica* se extiende al Teatro MAMM con un performance, dos programas de cortos, y un programa de largometrajes seleccionados por la artista. Todas las obras que se presentan en el cine son ecos de la obra de Huertas Millán que se presenta en la Sala C, y las ideas que aborda: la relación del cine con la etnografía, el binomio documental y ficción, la relación entre colonialismo y antropología y, por último, la imagen en movimiento como realidad aumentada.

PERFORMANCE

Laura Huertas Millán: Museo caníbal
JUEVES 21 DE ABRIL, 7 p.m. Entrada libre

PROGRAMAS DE CORTOS I – ANTROPOFAGIA /81 min.

Viaje en tierra otrora contada. Dir. Laura Huertas Millán / 2012/ 23 min.
Where to Sit at the Dinner Table. Dir. Pedro Neves Márquez / 2013/ 28 min.
Occidente. Dir. Ana Vaz /2014 /15 min.
Toré. Dir. João Vieira Torres y Tanawi Xucuru Kariri / 2014 / 15 min.
VIERNES 22 DE ABRIL, 7 p.m. Con presencia de la artista. Entrada libre.
LUNES 4 DE JULIO, 5 p.m.

PROGRAMAS DE CORTOS II – RUINAS Y HETEROTOPÍAS /86 min.

Teatro Amazonas. Dir. Sharon Lockart / 1999 / 40 min.
Aequador. Dir. Laura Huertas Millan / 2013 / 19 min.
Sans Titre. Dir. Neil Beloufa / 2012 / 15 min.
Deep Sleep. Dir. Basma Al Sharif / 2014 / 12 min.
SÁBADO 23 DE ABRIL, 7:10 p.m. Con presencia de la artista. Entrada libre.
VIERNES 1 DE JULIO, 7 p.m.

LARGOMETRAJES

Venta de boletería Taquilla MAMM.

Leviathan. Dir. Lucien Castaing-Taylor, Véréna Paravel / 2012 / Francia-Reino Unido-EEUU / 87 min.
JUEVES 28 DE ABRIL, 5 p.m. / DOMINGO 8 DE MAYO, 7 p.m.

Manakamana. Dir. Stephanie Spray, Pacho Velez / 2013 / Nepal-EEUU / 112 min.
VIERNES 29 DE ABRIL, 9:30 p.m. / JUEVES 12 DE MAYO, 5 p.m.

El abrazo de la serpiente. Dir. Ciro Guerra/ 2015/ Colombia-Venezuela-Argentina/ 125 min.
JUEVES 5 DE MAYO, 7 p.m.

Jaguar. Dir. Jean Rouch / 1954 / Francia / 110 min.
JUEVES 19 DE MAYO, 7 p.m. / SÁBADO 28 DE MAYO, 7 p.m.

Perfumed Nightmare. Dir. Kidlat Tahimik / 1977 / Filipinas / 93 min.
VIERNES 10 DE JUNIO, 7 p.m. / JUEVES 16 DE JUNIO, 9 p.m.

Cemetery of Splendour. Dir. Apichatpong Weerasethakul / 2015 / Tailandia / 122 min.
SÁBADO 18 DE JUNIO, 5 p.m. / JUEVES 23 DE JUNIO, 7 p.m.

PROGRAMA C busca apuntalar el compromiso del MAMM con la creación artística contemporánea a través de una serie de investigaciones curatoriales, procesos de seguimiento y producción de exposiciones presentadas en la Sala C del MAMM. Éste pretende, por un lado, promover y estimular la producción de artistas colombianos emergentes y, por otro, proporcionar un espacio para la difusión y el disfrute del público en torno a las prácticas más recientes. Acompañado de una serie de actividades paralelas, PROGRAMA C vincula a la institución y a la ciudad con realidades, actividades y proyectos artísticos experimentales, alternativos e innovadores, del país y el mundo.

LAURA HUERTAS MILLÁN es artista y cineasta colombiana. Sus trabajos han sido proyectados internacionalmente en espacios de arte contemporáneo y festivales de cine tales como el Museo Guggenheim (Nueva York), el FIDMarseille (Francia), el Palais de Tokyo (París), el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (Argentina), LABORAL Gijón (España), Lugar a Dudas (Cali, Colombia), Curtas Vila do Conde (Portugal) y FICUNAM (México), entre otros. Huertas Millán es egresada de la Escuela de Bellas Artes de París y del Fresnoy (Francia). Actualmente prepara un doctorado de práctica artística que vincula cine y etnografía en la Escuela de Bellas Artes de París y en la *Ecole Normale Superieure rue d'Ulm*. Desde el 2014 es miembro del *Sensory Ethnography Lab* y becaria del *Film Study Center* de la Universidad de Harvard.

MANUELA MOSCOSO es la curadora del Museo Rufino Tamayo en la Ciudad de México. Simultáneamente, Moscoso es parte de Zarigüeya en la Casa del Alabado: Museo de Arte Precolombino (Ecuador), proyecto que busca vínculos entre lo precolombino y prácticas actuales, con artistas como Asier Mendizabal y Osias Yanov. Recientemente ha sido la curadora adjunta de la 12 Bienal de Cuenca 2014, Ecuador, y ha curado exhibiciones en lugares como Brasil, Argentina, España, Noruega, Bélgica, Estados Unidos, entre otros. Moscoso tiene una maestría del Center for Curatorial Studies de Bard College.

Agradecimientos de la artista: Mariana, Inés, Crispina, Margarita y Gerardo Navarro, Eufrocina Vásquez López, Francisco Guevara, Raymundo Fraga, Arquetopia, Fundación para el desarrollo, Videobrasil, Resartis, Museo Textil de Oaxaca, Sensory Ethnography Lab, Film Study Center, Programme ARP, ENSBA, PSL University.

En alianza con:

Agradecimientos especiales: Pintuco, Reposteria De Lolita

Carrera 44 # 19A - 100 Ciudad del Río. Medellín - Colombia / Teléfono: (4) 444 26 22 / www.elmamm.org